

Presentación del dossier

“Calles, archivos y museos: Puntos de fuga en el arte y el activismo latinoamericanos desde una perspectiva de género y decolonial”

Patricia Fogelman ¹
Talía Bermejo ²

Originalmente este *dossier* fue propuesto como un laboratorio para pensar, desde el feminismo decolonial, posibles puntos de fuga en el análisis de escenarios destinados al arte y al activismo: museos, plazas y calles. A estos lugares se sumaron, luego, la escuela de arte y el territorio, incluso pensando el territorio y el feminismo en una escala Sur/Norte dentro de nuestro continente.

Consideramos estos escenarios como espacios de disputa de las representaciones sociales y de los derechos de mujeres y disidencias sexo-genéricas, espacios en los que buscan ser vistxs y oídxs y donde se generan materiales que son fuentes y testimonios importantes para comprender esta era de cambios que se han acelerado, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo pasado, y que serán abordados en este número desde una pluralidad de miradas en el marco de los estudios socioculturales.

La noción de “transfeminismo” desde la que realizamos la convocatoria al *dossier*, remite a la idea de la interseccionalidad entre género, etnia y clase, está situada en el sur y en diálogo con la perspectiva decolonial. Los siete artículos que componen este número de la *Revista Eletrônica de ANPHLAC* traen ante nosotrxs un abanico amplio de miradas sobre las mujeres y las feminidades en el arte, desde el cruce entre la Historia, la Historia del Arte, la Antropología del sonido, los Estudios Curatoriales, las Ciencias de la Educación, los Estudios del Territorio y del Ambiente, y las Ciencias Políticas. Los Estudios de Género atraviesan estas disciplinas de manera que nuevas fuentes (la ruptura con la hegemonía de los textos es evidente) nos traen nuevas voces y cuerpos que eran invisibilizados y que surgen ante nosotrxs ocupando lugar en el campo de lo social y político.

¹ Doctorx en Histoire et Civilisations por la EHESS, Francia y Doctorx en Historia por la FFyL UBA, Argentina. Realizó estancias pos-doctorales en UFES, EHESS, UNISINOS y UNIVERSO. Investigadorx Independiente en la Carrera del CONICET, dirige el Programa Transversal Género, Religión, Arte y Materialidades (Transversal-GRAMa), radicado en el Centro MATERIA, IIAC, Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF): <https://untref.edu.ar/instituto/centro-de-investigacion-en-arte-materia-y-cultura-materia>; e-mail: pafogelman@gmail.com

² Doctora en Historia del Arte, FFyL, UBA, Argentina. Investigadora Independiente de Carrera en CONICET, Docente y Directora del Posgrado en Historia y Teoría Comparada de las Artes de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, UNTREF (Argentina). e-mail: tbermejo@untref.edu.ar

El inventario de fuentes consultadas a lo largo de los artículos es muy diverso: visuales, sonoras, audiovisuales y escritas, a las que se suman los rituales y las performances como documentos fugaces, pero tan abordables como impactantes en la memoria. Todos esos documentos fueron producidos por feminidades y disidencias sexo-genéricas actuantes dentro del ámbito de una lucha de cariz feminista, dentro del feminismo, o ya en el nuevo territorio del transfeminismo. Cuando pensamos en esos materiales producidos por el arte y el activismo transfeminista y decolonial, advertimos que estos pueden ser patrimonializados si repensamos características centrales y conceptualizaciones a su alrededor, porque los archivos clásicos tanto como los museos, reflejan las categorías hegemónicas occidentales y patriarcales: urge revisar los formatos, soportes y funciones de estas fuentes, tanto como el potencial transformador de una memoria y un patrimonio donde las feminidades, las disidencias sexo-genéricas y sus expresiones artísticas sean tomadas en cuenta. La mirada sobre nuevxs actorxs, dentro de un campo ampliado del arte, revela producciones que deben ser patrimonializadas y puestas en valor desde otras perspectivas y para modificar el paisaje existente en los espacios museales y de archivo.

Cambiantes, flexibles, por momentos escurridizos, los conceptos de museo y archivo constituyen un terreno de disputa sobre el que convergen miradas e intereses. Los textos recibidos hacen foco en las comunidades de mujeres, sus demandas sociales y políticas vinculadas al arte y al activismo artístico de las mujeres en general, y transfeminista en particular. Denuncian las desigualdades en el trato y las violencias sobre sus cuerpos tanto como sobre sus obras.

Pensamos que este *dossier* consiguió, a partir de un eje historizante, abrir un espacio interdisciplinario de análisis sobre casos centrados en el papel de las feminidades, tanto en museos y archivos como en acciones artivistas en espacios abiertos, especialmente, en las calles de algunas agitadas ciudades sudamericanas. Buenos Aires (en marzo del 2019) y Santiago de Chile, especialmente esta última durante el *Estallido Social* (octubre de 2019 hasta marzo del año siguiente), fueron laboratorios para pensar sobre el rol de los activismos artísticos durante momentos de crisis social. La llamada fue amplia e inclusiva, y tras la selección de trabajos podemos compartir contribuciones profesionales provenientes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile y Paraguay.

Si bien vamos a proponer un orden de lecturas, es cierto que este dossier puede leerse a modo de calidoscopio, girando la lente en diversas posiciones. Lxs autorxs analizan casos y producciones de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Guatemala y México.

En principio, cabe señalar que hay varios trabajos sobre Argentina y Chile, pero no vemos aquí una razón a la hora de agruparlos, más bien, observamos que los activismos artísticos demarcan mejor los contornos de un subconjunto. Entendemos que el artivismo refiere a expresiones artísticas de personas y grupos que no necesariamente forman parte del campo reconocido del arte profesionalizado, pero que mediante sus acciones y obras buscan una transformación de la realidad social.

A través de los activismos artísticos o bien, de los artivismos, apreciamos el papel del transfeminismo volcado a las calles reclamando por la autonomía de los cuerpos y el fin del patriarcado, descubrimos la voz de las feministas recurriendo a las radios y a los archivos sonoros mientras tejen redes de sororidad, o las visualizamos en las escuelas alternativas de arte cuando el canon las marginalizaba de las grandes academias. Dentro de ese conjunto, la conquista de un espacio propio y colectivo se manifiesta con el reclamo y la denuncia, en la performance, o simplemente en el gesto de una mujer enseñando a otras mujeres. El arte y el artivismo encienden el ambiente social y ese fuego se expande como una reacción que es claramente política.

Talía Bermejo abre el dossier con el artículo titulado “*Cecilia Marcovich y el activismo en la enseñanza artística (Buenos Aires, 1930-1960)*”, y refiere a la trayectoria de esta escultora y pintora rumano-argentina quien, a comienzos de los años 40, se forja un espacio de liderazgo poco habitual entre las artistas al fundar en Buenos Aires la Asociación Plástica Argentina, una escuela-taller activa a lo largo de casi treinta años. Al estilo de las academias libres que había conocido en París durante sus años de estudio, la escuela funcionó como una alternativa a la academia oficial. Bermejo sostiene que el aspecto más destacable de esta escuela haya sido el interés por generar un espacio democrático e inclusivo, particularmente receptivo a las artistas mujeres. Este trabajo propone desandar los movimientos de Marcovich y analizar sus decisiones enfocando una zona en particular que la autora considera especialmente disruptiva: la práctica de la enseñanza como una práctica activadora, militante, de empoderamiento de la mujer artista. Patricia Fogelman, en su artículo “*Fuego violeta, fuego verde y el marrón de la ‘Acción Volcán’*”, hace foco en una performance realizada por ARDA, *colectiva artista feminista* en Buenos Aires, el 8 de marzo 2019: día del Paro Internacional de Mujeres. Lx autorx advierte que las representaciones del fuego son un tópico en discursos escritos, orales, visuales y performances de las feministas argentinas contemporáneas, quienes cuestionan con firmeza las políticas de la Iglesia. A partir esa performance y de otras referencias documentales,

analiza las apropiaciones que “las ardas” (miembrxs de la colectiva) hacen de la idea de “fuego” y del uso de la “tierra” o del “barro”, como elemento ligado a las representaciones de la ancestralidad. El artículo analiza el simbolismo del uso de los colores en la performance y otras fuentes de ARDA, donde el violeta (color emblemático del feminismo internacional) y el verde de los pañuelos de la “marea” argentina por la legalización del aborto, cobran singular importancia. Fogelman ya había advertido en los discursos y ritualidad de ARDA un carácter fuertemente anticlerical y, en este trabajo, precisa los contornos decoloniales y transfeministas de la colectiva en estudio. Las principales fuentes que utiliza son videos, grabaciones de audio, fotos, entrevistas realizadas por lx autorx, testimonios de artistas, poemas y publicaciones electrónicas.

Como vemos, las acciones artistas producen materiales documentales y artísticos que son materia de preservación, colección y exposición: así, otro subconjunto nos enfrenta con la cuestión de los archivos (en su diversidad de formas, soportes y tecnologías) y los museos.

Este *dossier* trae un innovador artículo que se inscribe en el campo de los estudios de género, y que se conjuga con la Antropología del sonido y la escucha: Victoria Polti, en su artículo titulado “*Archivos colaborativos y escuchas performativas transfeministas: el Banco de sonidos #Vivas*”, analiza el caso de la colectiva #Vivas (Buenos Aires, 2016), que surge con el objeto de fomentar la expresión y el registro sonoro del movimiento transfeminista de mujeres, travestis, trans y no binaries. #Vivas cuenta con un banco de sonidos colaborativo que funciona como archivo y repertorio público de registros de campo de manifestaciones en diversas partes del mundo, de actividades de expresión y debate, y como plataforma de creación y difusión de performances y obras sonoras. Al respecto, Polti se interroga sobre cuáles son los dispositivos performáticos que permiten analizar articulaciones posibles entre corporalidad-materialidad-sonoridad, y también se pregunta cuál es la eficacia performativa de estos sonidos y qué sentidos y afectaciones emergen de estas experiencias a partir de la potencialidad política del sonido y la escucha. Según la autora, el carácter colaborativo y rizomático de #Vivas no sólo audibiliza de modos novedosos las violencias ejercidas hacia mujeres y disidencias, sino que pone en práctica de manera sono-sorora formas singulares de hacer política.

Tereza Spyer Dulci y Vania Alvarado Saldivia, en su trabajo titulado “*La memoria octubrista: un estudio del Museo del Estallido Social de Chile*”, nos guían hacia la memoria del estallido social que sacudió a Santiago de Chile y que produjo, luego, la posibilidad de un museo físico y virtual (el MES: Museo del Estallido Social) de los movimientos sociales, con énfasis en los colectivos

subalternos, pueblos originarios, mujeres y disidencias sexo-genéricas. Las autoras indagan en la relación de los feminismos con el arte, el “artivismo”, el patrimonio y los museos en el camino de la construcción de una memoria feminista.

Gloria Cortés Aliaga, en su artículo *“Museos emancipadores: la acción colectiva feminista em El Museo Nacional de Bellas Artes (Chile)”*, reflexiona y propone nuevas prácticas museológicas que permitan crear otras etimologías, epistemologías y experiencias situadas al interior del museo, a partir de la incorporación del sujeto “mujer” a la institución, instalando la historia de los cuerpos feminizados en el museo, reflexionando sobre las condiciones de desigualdad que afectan a las feminidades atendiendo variables como género, racialización, clase, geografía. Cortés Aliaga recurre a la idea de “mujer(es)”, entendiéndola como un cuerpo político más allá de su concepción cultural-biológica. En este esfuerzo feminista por transformar las iniciativas curatoriales, es clave la reflexión sobre las diversas formas de violencia y la omisión que afectó y afecta a las mujeres en el espacio museal, también es clave deconstruir las nociones tradicionales para generar nuevas formas de trabajo y mirar las colecciones, discutiendo las conceptualizaciones y los modos de nombrar en un ejercicio de crítica epistemológica.

El artículo de Bárbara Manguera do Nascimento aborda el tema de *“A violência de gênero na obra de três artistas latino-americanas: Doris Salcedo, Teresa Margolles e Regina José Galindo”*. La autora advierte que la violencia de género ocupa un lugar central en la perpetración de la violencia política. En los contextos de conflictos armados y guerras civiles en América Latina, la violencia cotidiana que sufren las mujeres alcanza niveles aún mayores, y las perspectivas de clase y étnico-raciales juegan un papel importante en la superposición de violencias. Nascimento se propone analizar cómo tres artistas latinoamericanas movilizan la relación entre memoria, género y violencia desde los diferentes contextos de sus países (Colombia, México y Guatemala, respectivamente). El análisis de las obras seleccionadas de estos artistas parte de una reflexión sobre temas como la desaparición forzada y la desaparición social, la importancia de los testimonios y la participación de las víctimas en el proceso de elaboración de las obras.

Carol Lynne D'Arcangelis y Lorna Quiroga son autoras del último trabajo del dossier que se titula: *“Cuerpo-Territorio: Towards Feminist Solidarities in the Americas”*. El artículo busca mapear los usos de los términos indígena/feminista en tanto conceptos consonantes con los términos cuerpo/tierra y cuerpo/territorio proponiendo una mirada conjunta sobre un asunto que habitualmente

se aborda en forma disociada: los feminismos indígenas en América del Norte y los feminismos decoloniales de América Latina y su diáspora. Bajo esta óptica, las autoras alientan a profundizar un floreciente diálogo Norte/Sur sobre los parámetros de los feminismos decoloniales en las "Américas". Algunas de las preguntas que orientan el análisis consideran de qué manera estos conceptos académicos y activistas invocan diferentes posiciones y con qué fines, cómo se expresan artísticamente a través de la danza, el arte callejero y el mapeo corporal, y qué podrían decirnos sobre la prominencia del feminismo decolonial como categoría analítica en el hemisferio.

Archivos, espacios de enseñanza y “museos feministas ¿son posibles?” (y aquí hemos retomado una pregunta de Cortés Aliaga). Asumamos que los museos ya históricamente instalados nunca habían sido pensados de ese modo: traer esta pregunta es toda una transformación en el campo profesional de la curaduría, un desafío inquietante para el orden patriarcal de instituciones tan rígidamente establecidas en el campo de la historia y la preservación del patrimonio artístico como son los museos. Allí, en esa pregunta, nos orientamos hacia otro punto en el espacio social. Del mismo modo, el replanteo de las redes sororas, las escalas de los territorios y la discusión conceptual del transfeminismo en las relaciones sur/norte implican llevar la mirada y la escucha hacia nuevos núcleos de interés, mientras es necesario deconstruirnos de antiguos modos de historiar, esforzándonos en un ejercicio de análisis abierto a nuevos problemas, sobre nuevxs actorxs y recurriendo a nuevos tipos de fuentes.

Con este dossier nos acercamos a esos puntos de fuga que nos propusimos al comienzo: la aparición de fuentes no convencionales, la ampliación y transformación del archivo, la reformulación de la enseñanza, la transmisión de saberes en clave de empoderamiento femenino, el estremecimiento conmocionado del museo, el sonido de voces antes sofocadas, la visibilización de las luchas de los cuerpos feminizados, las redes sororas del feminismo norte/sur, los cuerpos y los territorios desde otra perspectiva, estas son algunas cuestiones que ahora podemos vislumbrar a partir del prisma de un transfeminismo decolonial, pensado por un conjunto de científicxs de diversas disciplinas y de diversos países, atravesadxs por el impacto de los estudios de género en el campo de los estudios culturales.

Este número cuenta también con cuatro artículos libres y una reseña. Ernando Brito Gonçalves Júnior, en “*Luz, Cámara y Revolución: Francisco Villa en el cine mexicano*”, propone analizar las representaciones de Francisco Villa en el cine mexicano, a través de la película *La muerte de Pancho*

Villa, de 1974, dirigida por Mário Hernández. Entendiendo el cine como una herramienta de construcción de representaciones y estereotipos, que forja identidades y alteridades, Gonçalves Júnior analiza la obra a la luz de su contexto de producción, del proceso de creación artística e industrial, además del análisis fílmico.

Loudmia Amicia Pierre Louis, en “*O Caribe Insular e o Haiti na História Acadêmica no Brasil (2010-2022): Uma pesquisa inicial*”, busca analizar los estudios brasileños, en el campo de la Historia, sobre Haití y, por extensión, sobre el Caribe insular, desde 2010 hasta el primer semestre de 2022. A través de indaga en un repertorio documental compuesto por tesis y disertaciones desarrolladas en nueve universidades públicas. Así, Pierre Louis presenta los temas, problemas y estereotipos más frecuentes en los estudios sobre la región, centrándose también en las relaciones entre Brasil y el Caribe para comprender los procesos históricos relacionados con la construcción de un imaginario social.

Bruno Tomazela Pasquali, en “*Panorama de un paisaje sonoro mesoamericano: fiestas y rituales entre la época prehispánica y la contemporánea*”, desarrolla su análisis a partir del Rabinal-Achí, una manifestación prehispánica que cobró nuevo sentido en el siglo XIX, en la ciudad de Rabinal, Guatemala. En un intento por establecer paralelismos con otras manifestaciones de la musicalidad indígena, Pasquali recurre también a fuentes indígenas primarias, como el Popol Vuh y los Cantos mexicanos, y a relatos de cronistas.

Vicente Gil da Silva, en “*La guerra secreta de Eisenhower en América Latina; la planificación estratégica de una ofensiva continental contra el comunismo y el nacionalismo (1953-1961)*”, analiza las intervenciones estadounidenses en los asuntos internos de los países latinoamericanos durante el primer mandato de Dwight D. Eisenhower (1953-1957), con el fin de combatir el comunismo y el nacionalismo. Entendiendo que esta región fue un espacio estratégico para Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría, Silva analiza documentos oficiales y aborda en su texto las acciones, estrategias, alianzas y operaciones utilizadas para combatir a los considerados enemigos. También incluimos una reseña de Javier Sadarangani, que nos presenta el libro de Marcus Vinícius de Moraes, *Bolívar entre a Cruz e a Espada. Independências e usos del pasado colonial (1818-1822)*, publicado en 2022 por Paco Editorial.

Invitamos a todas, todos y todes, a leer este nuevo número de la *Revista Eletrônica de la ANPHLAC*.